

小学电脑绘画教学中的艺术鉴赏与创作能力并重策略

樊丽

江苏省南通市海门区新教育小学

摘要：本文探讨了小学电脑绘画教学中艺术鉴赏与创作能力并重的策略。文章分析了艺术鉴赏能力培养的方法，包括引导学生欣赏经典数字艺术作品和培养对数字绘画元素的审美能力。探讨了提升创作能力的策略，如循序渐进的工具技巧教学和激发创意思维。提出了将鉴赏与创作能力结合的教学策略，包括设计互动教学活动和建立适合的评价体系。通过这些策略的实施，旨在全面提升小学生的电脑绘画能力，培养其艺术素养。

关键词：电脑绘画教学；艺术鉴赏；创作能力

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.03.126

引言

小学数字绘画激发学生的创造力，还能帮助培养艺术感知和审美能力，传统的艺术教学往往将艺术鉴赏与创作能力割裂开来，未能充分结合这两者的教育价值。电脑绘画教学中，如何平衡并重艺术鉴赏与创作能力的培养，已成为面临的重要任务。通过引导学生欣赏经典数字艺术作品、培养审美能力以及循序渐进的创作技巧教学，本文提供了切实可行的教学策略，以帮助学生在艺术学习中获得更为全面的成长。

一、小学电脑绘画教学中艺术鉴赏能力的培养

（一）引导学生欣赏经典数字艺术作品

通过引导学生欣赏经典数字艺术作品，可以有效地拓展他们的艺术视野，提升审美水平，并为未来的创作积累丰富的灵感源泉。教师应精心选择适合小学生认知水平的数字艺术作品，这些作品不仅要具有较高的艺术价值，还应当贴近学生的生活经验和情感世界。在作品选择上，可以涵盖不同风格和主题，如写实风格的数字绘画、抽象派数字艺术、数字插画等，以便学生能够接触到多元化的艺术表现形式。在欣赏过程中，教师应采用循序渐进的方法，从作品的整体感受入手，逐步引导学生关注作品的构图、色彩、线条、肌理等具体元素。通过提问的方式，引导学生思考：“这幅作品给你什么样的感觉？”“你觉得作者是如何运用色彩来表达情感的？”通过这种方式，培养学生观察和分析的能力。

组织小组讨论活动，鼓励学生分享自己的观点和感受，通过交流和碰撞，深化对作品的理解。邀请学生尝试用语言或文字描述自己最喜欢的数字艺术作品，培养他们的艺术表达能力。适时引入数字艺术的发展历史和重要流派，帮助学生建立对数字艺术的整体认知。比如，可以简要介绍数字艺术从早期像素画到现代高清数字绘画的发展历程，让学生了解技术进步对艺术表现形式的

影响。为了增强学习的互动性和趣味性，设计一些创新性的欣赏活动，如数字艺术作品猜谜游戏、虚拟美术馆参观等，通过这些活动激发学生的兴趣，提高他们参与艺术鉴赏的积极性。

（二）培养学生对数字绘画元素的审美能力

数字绘画涉及多种元素，如线条、形状、色彩、纹理、空间等，每一种元素都具有独特的审美价值和表现力。教师应系统地向学生介绍这些基本元素，并通过生动的示例说明它们在数字绘画中的应用。展示不同类型的线条（如流畅的曲线、锐利的直线）在表现物体轮廓和情感方面的差异。设计一系列针对性的练习，帮助学生深入理解和感受各种元素的特性。让学生尝试使用不同的数字笔刷创作各种纹理，体验纹理在表现物体质感方面的重要作用。在色彩教学中，引导学生探索色彩的情感效果，理解冷暖色调、互补色等概念，并学习如何通过调色板功能混合和搭配颜色。

教师还应注重培养学生对整体构图的审美能力。通过分析优秀作品的构图方式，让学生理解平衡、对比、节奏等构图原则，并鼓励他们在自己的创作中尝试应用这些原则。在教学过程中，引入一些趣味性的互动练习，如“数字调色大师”竞赛，让学生在限定时间内调出指定的颜色；或者组织“数字拼贴艺术”活动，鼓励学生利用各种数字元素创作富有创意的拼贴作品。培养学生对数字特效的审美能力。数字绘画软件通常提供多种特效工具，如模糊、锐化、光影效果等。指导学生探索这些特效的使用方法和艺术效果，同时强调特效的合理运用，避免过度使用而影响作品的整体美感。为了培养学生的批判性思维和审美判断能力，组织作品赏析会，鼓励学生对自己和同学的作品进行评价和讨论，通过这种方式，学生可以学会从多个角度欣赏和分析数字绘画作品，逐步形成自己的审美标准。

二、小学电脑绘画教学中创作能力的提升

(一) 电脑绘画工具和技巧的循序渐进教学

循序渐进教学是提升小学生数字艺术创作能力的关键策略。这种教学方法遵循认知发展规律,按照“由简到繁、由易到难”的原则,逐步引导学生掌握数字绘画的基本工具和进阶技巧。在教学设计上,注重工具操作与艺术表现的有机结合,避免将技术学习与艺术创作割裂开来。教学内容的安排应当遵循螺旋上升的原则,在不同学段循环往复地介绍核心概念和技能,但每次都有新的深化和拓展。在工具教学中,应当注重培养学生的实践能力和问题解决能力,鼓励他们通过实验和探索来掌握工具的多样化用法。技巧教学不应局限于单一软件的操作,而应培养学生举一反三的能力,使他们能够在不同的数字绘画平台上灵活应用所学知识。教学过程中应当注重培养学生的数字素养,包括信息安全意识、知识产权概念等,为他们未来的数字创作奠定良好的基础。在评估学生的学习成果时,不应仅关注最终作品的质量,还应重视学生在学习过程中的进步和创新尝试,鼓励他们勇于突破,形成独特的个人风格。

以小学信息科技《设计数字作品》为例,该课本在电脑绘画工具和技巧的教学上体现了明显的阶段性和递进性。在低年级阶段,课本介绍了基本的绘图工具,如画笔、橡皮擦、填充桶等,通过简单的绘画练习,如绘制几何图形、简单的卡通人物等,帮助学生建立对数字绘画的初步认识。进入中年级后,课本开始引入图层概念,教导学生如何使用图层来组织复杂的图像元素。还介绍了选区工具的使用,让学生学会更精细地控制绘画区域。在这一阶段,学生开始尝试创作稍复杂的作品,如数字海报或简单的插画。到了高年级,课本进一步深化了工具和技巧的教学,引入了滤镜效果、图像调整等高级功能。学生学习如何运用这些工具来增强作品的艺术效果,如调整色彩平衡、添加特殊光影效果等。在实践项目中,学生被鼓励创作主题性的数字艺术作品,如电子贺卡、数字故事书插图等。该课本在每个阶段都设置了与其他学科相关的跨学科项目,如与语文课结合的“诗配画”活动,与科学课结合的“生态环境海报”设计等,这不仅加深了学生对工具和技巧的理解,还培养了他们将数字绘画应用于实际问题解决的能力。通过这种循序渐进、螺旋上升的教学设计,学生不仅能够系统地掌握电脑绘画的工具和技巧,还能在实践中培养创新思维和艺术表现能力,为今后的数字艺术创作奠定坚实的基础。

(二) 激发学生的创造思维和表现力

激发学生的创造思维和表现力是提升其创作能力的关键环节。创造思维是艺术创作的源泉,而表现力则是将创意转化为具体作品的重要能力。教师应创造一个开

放、包容的课堂氛围,鼓励学生大胆表达自己的想法,不要过分强调技术层面的完美,而应重视学生的原创性思维。通过头脑风暴、联想游戏等活动,培养学生发散性思维的能力。比如,给出一个简单的图形或主题,让学生在此基础上进行创意延伸,绘制出富有想象力的作品。教师应引导学生关注身边的事物,培养他们的观察力和感受力。组织学生进行户外写生活动,让他们用数字设备记录和绘制自然景观或日常生活场景,这不仅可以锻炼学生的观察能力,还能帮助他们积累丰富的创作素材。在表现力的培养方面,引导学生尝试不同的艺术风格和表现手法。让学生模仿不同艺术家的风格创作同一主题的作品,通过这种方式,学生可以体验不同的表现方式,并逐步形成自己独特的艺术语言。

设计一些跨学科的创作项目,如结合语文课学习的诗歌创作配图、与科学课结合设计未来城市等,这种跨学科的创作能够拓展学生的思维,激发更多创意灵感。为了提高学生的表现力,鼓励学生尝试不同的创作主题和形式,如插画、漫画、概念设计等,让学生在多样化的创作实践中找到最适合自己的表现方式。教师还应注重培养学生的情感表达能力,鼓励他们在作品中注入个人情感和思考。设计一些主题性创作活动,如“我的梦想”、“我最难忘的一天”等,引导学生将自己的情感和经历转化为视觉语言。为了激发学生的创作热情,组织班级作品展览或校园数字艺术节等活动,为学生提供展示和交流的平台。通过这些活动,学生可以相互学习,获得成就感,从而进一步激发创作的积极性。

三、艺术鉴赏与创作能力并重的教学策略

(一) 设计融合鉴赏与创作的互动教学活动

设计融合艺术鉴赏与创作的互动教学活动是一种有效的教学策略,旨在培养学生全面的艺术素养。这种教学方法打破了传统艺术教育中鉴赏与创作相分离的局限,构建了一种更为整合的学习体验。在设计这类活动时,教师充分考虑认知心理学和艺术教育理论的指导,使鉴赏和创作在活动中相互促进,形成良性循环。活动设计应遵循“体验-反思-创造”的模式,让学生在欣赏优秀作品过程中获得感性认知,通过分析和讨论深化理解,将所学应用于自身创作。活动内容应注重多元化和跨学科性,融合数字技术、艺术史、美学等多个领域的知识,拓展学生的视野。教学活动应强调互动性和参与度,鼓励学生主动探索、勇于表达,培养其批判性思维 and 创新能力。活动设计还应考虑到学生的年龄特征和认知水平,适当引入游戏化和情境化的元素,提高学习的趣味性和参与度。教师应注重创设开放、包容的课堂氛围,鼓励学生表达个人见解,尊重多元观点,培养其艺术鉴赏的自信心和创作的主动性。通过这种融合鉴赏与创作

的互动教学活动，不仅可以提高学生的艺术素养，还能培养其综合运用知识的能力，为未来的艺术学习和创作奠定坚实基础。

以小学信息科技《展示交流数字作品》的教学设计，为融合艺术鉴赏与创作的互动教学活动提供了极佳的范例。该单元巧妙地将数字作品的展示与交流融入到艺术鉴赏与创作的过程中，形成了一个完整的学习循环。课本通过“数字艺术长廊”活动，引导学生欣赏优秀的数字艺术作品。在这个虚拟的展览空间中，学生不仅能欣赏到各种类型的数字作品，还能了解作品的创作背景和技术细节。教师通过提问和引导，帮助学生从构图、色彩、主题表达等多个角度分析作品，培养其艺术鉴赏能力。课本设置了“创作者访谈”环节，让学生模拟采访数字艺术家，深入了解创作理念和过程。这一活动不仅加深了学生对作品的理解，还激发了他们的创作灵感。课本引导学生进行“主题创作挑战”，鼓励他们运用所学的技巧和灵感，创作自己的数字艺术作品。在创作过程中，学生需要不断反思和应用之前在鉴赏中获得的视野。创作完成后，课本安排了“数字艺术沙龙”活动，学生在这里展示自己的作品，并与同学进行交流和讨论。这一环节不仅培养了学生的表达能力，还让他们学会从不同角度欣赏和评价作品，进一步提升鉴赏能力。课本设计了“数字艺术档案”项目，鼓励学生建立个人作品集，记录自己的艺术成长历程。通过回顾和反思自己的作品，学生能够更清晰地认识到自己在艺术鉴赏和创作能力上的进步。整个单元的设计充分利用了数字技术的优势，如使用虚拟现实技术打造沉浸式的艺术欣赏体验，利用在线协作工具促进学生间的交流与合作。这种创新的教学设计不仅使艺术鉴赏与创作紧密结合，还培养了学生的数字素养和信息技术应用能力，体现了信息科技教育与艺术教育的有机融合。

（二）建立适合小学生的电脑绘画作品评价体系

建立一个科学、合理的作品评价体系对于培养学生的艺术鉴赏能力和创作能力至关重要。这个评价体系应该考虑到小学生的认知特点和发展需求，既要鼓励学生的创造性表达，又要引导他们不断提升技能水平。评价体系应该包含多个维度，如创意性、技术运用、表现力、构图和色彩等。在创意性方面，评估学生作品的原创性和想象力；在技术运用方面，考察学生对电脑绘画工具的掌握程度；在表现力方面，评价作品是否能够有效传达情感或主题；在构图和色彩方面，审视作品的整体视觉效果和美感。评价过程应该采用多元化的方式，包括教师评价、学生自评和互评。教师评价可以提供专业的指导和建议，帮助学生了解自己的优势和需要改进的地

方。学生自评能够培养他们的自我反思能力和批评性思维。互评则可以促进学生之间的交流和学习，培养他们的表达能力和欣赏他人作品的的能力。在实施互评时，教师应该引导学生使用恰当的语言，既要指出作品的优点，也要提出建设性的建议，避免简单的褒贬。

为了使评价过程更加客观和系统化，可以设计评分量表或评价表格。设计一个5分制的评分表，包含创意、技术、表现力等几个维度，每个维度下有具体的评价指标。这种量化的评价方式可以帮助学生更清晰地了解自己的表现，也便于教师进行教学反思和调整。评价体系还应该关注学生的进步和成长，而不仅仅是最终结果。可以建立学生的电子作品档案，记录他们在不同时期的作品，通过对比分析，发现学生在创作能力和艺术鉴赏能力上的进步。这种注重过程的评价方式可以激励学生持续努力，也有助于培养他们的自信心。在评价过程中，教师应注意因材施教，根据不同学生的特点和水平给予个性化的评价和指导。对于基础薄弱的学生，更多地鼓励其努力和进步；对于表现优秀的学生，提出更高的要求，激发他们的潜能。评价体系应该与教学目标紧密结合，并且能够适应电脑绘画技术的发展和变化。教师应定期更新评价标准，吸收新的艺术理念和技术发展成果，确保评价体系的时效性和前瞻性。也要注意平衡技术评价和艺术评价，避免过分强调技术而忽视艺术表现的倾向。这种教学不但能提高学习兴趣和课堂效率，更能帮助学生形成积极的人生态度和正确的价值观，为学生的未来发展奠定坚实基础。

结语

小学电脑绘画教学中的艺术鉴赏与创作能力并重策略是一个系统性的教学方法，旨在全面提升学生的艺术素养。通过引导学生欣赏经典数字艺术作品和培养对数字绘画元素的审美能力，可以有效提升学生的艺术鉴赏水平。通过循序渐进的工具技巧教学和激发创意思维，能够显著提高学生的创作能力。融合鉴赏与创作的互动教学活动和建立适合的评价体系，则为这两种能力的协同发展提供了有力支撑。这种教学策略不仅有助于培养学生的艺术技能，还能促进其批判性思维、创造力和自我表达能力的发展，为学生未来的艺术学习和创作奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 肖建凯. 浅谈中小学电脑绘画作品辅导与创作[J]. 新教育时代电子杂志(教师版), 2016(23): 83-83.
- [2] 欧宏义. 信息技术课程中电脑绘画教学探讨[J]. 成才之路, 2020(15): 121-122.